

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

Серия графических работ по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека»

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Лутошкина Мария Валерьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич, доцент
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:

Заведующий кафедрой

непрерывного образования и воспитания

(подпись)

Н.А. Матуняк

(И.О.Ф.)

«___» _____ 20__ г.

Тольятти
2025

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

(подпись) Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)
« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент(ка) Лутошкина Мария Валерьевна

1. Тема: Серия графических работ по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека»
2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____
3. Исходные данные: Герчук Ю. Я. «Советская книжная графика»; учебно-методическое пособие, Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе
4. Содержание работы:
Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы);
1 глава Теоретический анализ творчества советских времен. 1.1. Становление и развитие советской книжной графики, 1.2 Произведения М. А. Шолохова в творчестве художников графиков, 1.3. Анализ иллюстративного ряда работ по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека», выводы по главе;
2 глава разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы, 2.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы, 2.2. Этапы выполнения работы «Судьба человека» в графике, 2.3. Разработка уроков по изобразительному искусству для учащихся детской школы искусств, выводы по главе;
Заключение, выводы по работе.
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы советских художников-иллюстраторов, поисковые эскизы по теме ВКР, серия итоговых работ «Судьба человека», работы учеников по темам разработанных уроков
6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель

(подпись)

Д. Н. Анчуков

Задание принял к исполнению

(подпись)

М. В. Лутошкина

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

(подпись) Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)
« ____ » _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

на тему: Серия графических работ по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека»

студентки: Лутошкиной Марии Валерьевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				

4.	Выполнение творческой части ВКР				
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части				
	Выполнение утвержденной творческой части				
	Оформление творческой работы				
5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения				
6.	Получение справки об оригинальности текста				
7.	Предзащита дипломной работы				
8.	Исправление замечаний				
9.	Получение двух рецензий на ВКР				
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
11.	Представление выпускной квалификационной работы на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель

_____ Д. Н. Анчуков
(подпись)

Задание принял к исполнению

_____ М. В. Лутошкина
(подпись)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Теоретический анализ творчества советских времен.....	9
1.1 Становление и развитие советской книжной графики.....	9
1.2 Произведения М. А. Шолохова в творчестве художников графиков	15
1.3 Анализ иллюстративного ряда работ по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека».....	20
Выводы по первой главе.....	24
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы.....	27
2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы	27
2.2 Этапы выполнения работы «Судьба человека» в графике	30
2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству для учащейся детской школы искусств.....	36
Выводы по второй главе.....	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	46
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир, охваченный волной цифровизации и информационных технологий, создал парадоксальную ситуацию, несколько принижающую значение детских книг. Дети, кажется, инстинктивно тянутся к ярким экранам смартфонов и планшетов, к динамике мультфильмов и интерактивных игр, зачастую опережая своё речевое и когнитивное развитие. Ученые пытаются объяснить этот феномен, выдвигая различные гипотезы, учитывающие как объективные факторы (доступность и привлекательность цифровых технологий), так и субъективные (родительские предпочтения, отсутствие должного внимания к чтению в семье и т.д.).

Однако, вне зависимости от причин, понижение роли книги в формировании личности ребенка не может быть оправдано. Дошкольный возраст – это основной этап развития человека, определяющий его дальнейший путь в более широком контексте, влияющий на будущее всего человечества. Именно в эти годы закладываются основы мировоззрения, формируются нравственные ценности, развиваются творческие способности, закладываются базовые знания об окружающем мире. Образовательные, идеологические, культурные и этические ориентиры, усвоенные в дошкольном возрасте, становятся своего рода программным обеспечением для всей последующей жизни человека, определяя его поступки, взгляды и вклад в общество. Поэтому ответственность родителей и педагогов за полноценное развитие ребенка в этот период невозможно переоценить. Чтение книг – это незаменимый инструмент воспитания гармоничной и всесторонне развитой личности. Художественная литература открывает для ребенка бесконечно богатый и разнообразный мир, знакомит его с красотой человеческих взаимоотношений, помогает осмыслить ценности жизни и учит сопереживать. В процессе чтения ребенок развивает критическое мышление, учит анализировать информацию, делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи. Память, внимание, воображение –

все эти когнитивные функции активизируются и совершенствуются благодаря регулярному чтению. Более того, общение с книгой обогащает словарный запас ребенка, делает его речь более выразительной, правильной и красивой. Однако влияние книги не ограничивается простым накоплением знаний и развитием речевых навыков. Чтение стимулирует творческое начало в ребенке, развивает фантазию и побуждает к самовыражению.

Иллюстрация и текст взаимодействуют, создавая объединенное художественное произведение, способное оказать на ребенка мощное впечатление и побудить его к творческой активности. Современные цифровые технологии, безусловно, предлагают детям множество развлечений и возможностей для обучения. Однако они не должны замещать живое общение с книгой, не должны вытеснять то глубокое и многогранное влияние, которое оказывает на ребенка книга, продукт векового опыта человечества, хранящий в себе мудрость, красоту и душевность. Иллюстрации помогают детям ценить книгу, показать им её бесконечное богатство и помочь открыть для себя магию чтения. Только в гармоничном сочетании традиционных методов воспитания и современных технологий можно обеспечить полноценное развитие подрастающего поколения. Нельзя допускать, чтобы технологический прогресс превратил чтение в реликвию прошлого, ибо чтение - это не просто поглощение информации, а процесс глубокого погружения в духовный мир, формирующий гармоничную личность. Поэтому необходимо постоянно работать над популяризацией детской литературы, делая её доступной и привлекательной для детей, используя современные подходы к иллюстрации и дизайну книг. Это вложение в будущее, это гарантия того, что будущие поколения будут образованными, нравственными и творческими людьми.

Актуальность исследования книжной графики обусловлена тем, что восприятие и осознание прочитанного происходит не только в процессе углубления в книжное пространство, но и при рассматривании иллюстраций книги. Именно с помощью книжной графики ребенок приобщается к человеческой культуре, узнает об окружающем мире и учится воспринимать

искусство. Можно упомянуть, что книжная графика, дополняя и углубляя содержание произведения, подчеркивая его основную идею, пробуждает в читателе чувства и эмоции, обогащает его зрительное восприятие, способствует общему и эстетическому развитию.

Также можно указать, что текст и изображение в книге должны быть подчинены друг другу: книжная графика не должна противоречить литературному тексту, а текст не сдерживает книжную графику, позволяя ей вникать в детали, расширять текст.

Объект исследования: советская книжная графика, как важная составляющая духовного и нравственного развития молодого поколения и государства.

Предмет исследования: художественные стилистические особенности советской книжной графики.

Цель: выполнить серию графических работ по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека».

Задачи:

- Изучить методическую литературу по истории книжных графиков советских времен и ее выдающихся художниках, а также рассказать о современном состоянии отечественной иллюстрации;
- Проанализировать иллюстрационный ряд работ по произведению М.А. Шолохова;
- Выполнить графические эскизы по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека»;
- Выполнить серию графических работ по мотивам произведения М. А. Шолохова «Судьба человека»;
- Разработать уроки по изобразительному искусству на тему «Образ солдата» и «Обложка книги»;
- Собрать теоретический и визуальный материал для создания образовательного ресурса-сайта по теме исследования и разработать его;
- Провести анализ проделанной работы, сделать вывод.

Методы исследования: эмпирический сбор материала и анализ графических работ.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты работы могут использоваться в педагогической практике на уроках изобразительного искусства.

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Первая глава содержит теоретический анализ советских творчества в книжной графике. Во второй главе изложена последовательность выполнения серии графических работ по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека», выполненной сепией и белым карандашом на тонированной бумаге; план-конспекты уроков на тему «Обложка книги» и «Образ солдата» для учащихся 3 класса детской школы искусств.

Глава 1. Теоретический анализ творчества советских времен

1.1 Становление и развитие советской книжной графики

Рисунок или гравюра живет в книге совсем иначе, чем в выставочном зале, под стеклом. Можно сказать, что книга создает для них особенную среду, где иллюстрация сложно взаимодействует с наборным шрифтом, входит в ритм листаемых страниц, воспринимается не сама по себе, а в процессе чтения, вместе с текстом. И выразительность рисунка во многом зависит не только от его собственных «внутренних» качеств, но и от того, как он включен в эту среду, какое место занимает на странице, от того, кажется ли он более тяжелым или более легким, чем заполненная текстом полоса рядом с ним. Нам приходится здесь обращать внимание и на то, как связан каждый рисунок с соседними на том же или даже на отдаленных разворотах. Такая связь изображений в книге гораздо активнее и заметнее, чем в серии самостоятельных, станковых листов [13, с. 4].

Книжная графика в России в 1920-е годы была периодом значительных изменений и глубоких художественных экспериментов, связанных с социальными, политическими и культурными трансформациями, произошедшими после Октябрьской революции 1917 года. Этот период характеризуется влиянием различных художественных течений и стремлением к созданию нового визуального языка.

В 1920-е годы в России были популярны различные направления в искусстве, включая конструктивизм, супрематизм и социалистический реализм.

Конструктивизм стремился противопоставить показной роскоши быта простоту и подчеркнутую полезность новых форм. Супрематизм использовал идеи кубизма и футуризма, воспевавшие механизированную культуру. Для пропаганды конструктивизма появлялись периодические издания, например,

журналы «ЛЕФ» («Левый фронт искусств») и «Новый ЛЕФ» под редакцией В. Маяковского[11].

Художники также оформляли книги для детей, используя новый стиль иллюстрации. В ней появлялись машины, самолёты, строгие пионеры в красных галстуках с рабочими инструментами в руках. Художники брали на вооружение яркий акцентированный шрифт, а иллюстрации в книжках порой перепархивали с одной страницы на другую или зависали в воздухе[11].

В это время работали такие известные художники, как Владимир Татлин, Александр Родченко, Эль Лисицкий и другие. Их работы отличались смелыми цветами, геометрическими формами и инновационными решениями. Книги, такие как «Путь к освобождению» и «Книга о русском авангарде», стали яркими примерами использования новых художественных приемов в иллюстрации.

Книжная графика в 1920-е годы была ярким и экспериментальным периодом, который отражал стремление художников создать новый визуальный язык в контексте социальных и культурных изменений. Влияние авангарда, конструктивизма и иллюстрации сделало этот период важным этапом в истории книжной графики, который оказал значительное влияние на последующие поколения дизайнеров и художников.

Книжная иллюстрация 1930-1940-х годов - одна из самых ярких страниц в истории советской книжной графики[42]. К этому времени существующие с 1920-х годов формалистические тенденции в книжном искусстве уступили место реалистической иллюстрации - изображению правдоподобия жизни. Это произошло в результате изменений в жизни страны, связанных с идеологией: пришло время диктата коммунистического режима, который утвердил нужные ему догмы и мифы.

Это был сложный переходный период, поставивший во главу угла решение проблемы нового осмысления и переоценки культурного наследия человечества, отраженного в мировой литературе. В реалистической иллюстрации определилась четкая тенденция увидеть в литературных героях живых людей во всей их портретной достоверности, психологической и социальной

характеристике, которые приближали их к читателю, заставляя остро почувствовать подлинность мира, созданного воображением писателя. Перед художниками были поставлены определенные цели от раскрытия идейного и образного значения литературных творений, оценки человеческих характеров, установления верных отношений к положительным и отрицательным героям литературных произведений до поиска высокохудожественной формы, соответствующей идейному содержанию. Сюжеты литературных произведений воссоздавались в иллюстрации с большой достоверностью[42].

Книжная графика в России в 1930-е годы претерпела значительные изменения, связанные с политическими и культурными условиями того времени. Доминирующим стилем стал социалистический реализм, что нашло отражение в типографике, иллюстрации и оформлении книг. Несмотря на ограничения, этот период также стал временем ярких художественных экспериментов и стремления создать новый визуальный язык, соответствующий идеалам нового общества.

Книжная графика в 1940-е годы проходила через сложные изменения, обусловленные как историческими событиями, так и политическими условиями. Этот период охватывает время Второй мировой войны и послевоенное восстановление, что оказало значительное влияние на культурную жизнь страны, включая книжное оформление.

Война сильно повлияла на все сферы жизни, включая издательское дело. Книги часто издавались в условиях нехватки ресурсов, что ограничивало возможности для оформления и печати.

В это время преобладали книги, посвященные войне, героизму советского народа, а также произведения, способствующие воспитанию патриотизма и духовной стойкости. Книжная графика отражала эти темы, с акцентом на военные достижения и подвиги. Художники создавали иллюстрации, отражающие идеалы и ценности, присущие социалистическому обществу. Изображения трудящихся, военных, колхозников и детей стали основными мотивами.

В этот период работали такие художники, прошедших Великую Отечественную войну: Владимирский Л.В., Бруни И.Л., Горяев В.Н., Лемкуль Ф. В., Сутеев В. Г., Лурье А. А., Сойфертис Л. В., Рачёв Е. М., Цигаль В. Е., Жуков Н. Н., Непринцев Ю. М., Семёнов И. М., Кокорин А. В., Спицын С. Н., Басманов П. И., Верейский О. Г., Сырнев Ю. А., Кондратьев П. М., Стерлигов В. В., Кричевский И. Д., Вайсборд С. М., Савченко А. М., Никольский Г. Е., Луганский П. И., Бельшев В. А., Лазурский В. В., Гончаров А. Д., Коровин Ю.Д., Пинкисевич П. Н. и Оффенгенден И. М. и многие другие, такие как Дмитрий Моор, Ираклий Таидзе, группа «Кукрыниксы» (Куприянов, Крылов, Соколов), а также Борис Ефимов и Виктор Дени, которые во времена Великой Отечественной Войны создавали пропагандистские плакаты, листовки и карикатуры, такие как «Не болтай», «Родина-мать зовет!» и т.д. Они прошли войну, работали во фронтовых газетах, получали медали и ордены за победу и отвагу. Они оставили огромное наследие своего творчества.

Книжная графика в Великой Отечественной войне была временем сложных испытаний, связанных с войной и её последствиями. Социалистический реализм оставался основным стилем, а книжное оформление отражало идеологические требования и дух времени. Несмотря на трудности, этот период также стал временем творчества и поиска новых форм выражения в условиях ограниченных ресурсов.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. в отечественную книжную и журнальную иллюстрацию пришло новое поколение молодых художников, многие из которых позже стали видными представителями неофициального искусства. Их интерес к этому виду деятельности был вызван как материальными причинами, так и широкими возможностями для творческой самореализации, объясняющимися, в том числе, нестрогим цензурным режимом, несмотря на оценки книжного периода творчества самими художниками. Нельзя не отметить, что работа в иллюстрации оказала большое влияние на творчество многих представителей «другого» искусства, равно как новаторские приемы нонконформизма обогатили отечественную традицию книжной

иллюстрации[23], тем самым увеличив стилистическое многообразие, включая реализм, народные мотивы, абстракцию и модерн, а также акценты на яркие и выразительные иллюстрации, часто с использованием народных и фольклорных элементов.

Работы таких художников, как Константин Васильев, Юрий Непринцев, Виктор Пивоваров, получили признание за оригинальность и свежесть подхода.

Константин Васильев в области книжной графики создал, например, графическую серию портретов композиторов и музыкантов: «Шостакович» (1961), «Бетховен» (1962), «Скрябин» (1962), «Римский-Корсаков» (1962) и других, а также графический цикл к опере Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов» (1970-е годы).

Юрий Непринцев много работал в технике литографии и книжной графики. Им созданы, например, серия «Мы пришли защищать Ленинград» (1948), иллюстрации к роману В. Гюго «Труженики моря» (1950), «Морским рассказам» К. М. Станюковича (1951) и другие.

Виктор Пивоваров дебютировал в 1964 году в издательстве «Детская литература» и с тех пор проиллюстрировал более 50 книг. Практически все сказки Андерсена, стихи и рассказы Овсея Дриза, «Чёрная курица, или Подземные жители», «Хеломские мудрецы», журнал «Весёлые картинки», а также всеми известный, детский журнал «Мурзилка». Он был известен своими уникальными и запоминающимися иллюстрациями, которые часто переиздавались. Он также был одним из основателей школы московского концептуализма и создавал альбомы и картины, которые отражают его философские взгляды.

Случай Пивоварова — это добросовестный и увлеченный подход к работе, основанный на искреннем интересе. Достаточно прочитать небольшое автобиографическое эссе Пивоварова «Три книжечки в райском саду», чтобы удостовериться в трепетном и внимательном отношении к любым, даже самым незначительным иллюстраторским работам (его карьера в издательствах

началась с так и не принятого проекта кубиков на трудовую тематику для издательства «Детский мир») [23].

Книжная графика в СССР в 1950-1960 годах стала важным этапом в развитии графического искусства, отражая культурные изменения и экспериментируя с формами и темами, что способствовало обогащению книжной культуры и формированию нового эстетического восприятия, играла важную роль в эстетическом воспитании молодежи и популяризации литературы.

1970-1980-е годы в СССР стали временем значительных изменений в культурной и художественной сфере, однако этот период также характеризовался политической и идеологической стагнацией. Книжная графика, как важная часть художественного выражения, продолжала развиваться, несмотря на ограничения, наложенные на творчество. В условиях социалистического реализма художники стремились находить новые формы и способы передачи идей через иллюстрации и оформление книг.

Книжная графика этого времени отличалась преобладанием традиционных стилей, но также можно было наблюдать проявления экспериментирования и обращения к неформальным художественным течениям. Художники работали как с классической литературой, так и с произведениями современных авторов, активно создавая иллюстрации для детской литературы.

Технологические достижения, такие как улучшение печати и использование новых материалов, способствовали повышению качества книжных изданий. В то же время, идейные ограничения влияли на содержание и тематику работ, которые часто отражали социальные и патриотические мотивы.

История книжной графики в СССР в 1970-1980 годах представляет собой сложный и противоречивый процесс, который, несмотря на идеологические ограничения и культурную стагнацию, продолжал развиваться. Этот период стал важным этапом в эволюции графического искусства, обогащая культурное наследие страны и создавая новые подходы к оформлению книг. В это время в советской книжной, детской иллюстрации работали такие известные художники,

как Владимир Сутеев, Евгений Мигунов, Виктор Чижиков, Борис Дехтерев и многие другие, кроме них в это же время также работали и другие известные художники, такие как Иван Билибин, Евгений Чарушин, Иван Семёнов и другие.

Таким образом, отечественная иллюстрация, достигшая своего апогея в 1970-1980-х гг. и неразрывно связанная с основной идеей писателя и сюжетом сказки, на нынешнем этапе развития книжной графики воспринимается отдельно от литературного произведения, либо как вариант оформления, либо как самостоятельное изображение [7].

1.2 Произведения М. А. Шолохова в творчестве художников графиков

Произведения Михаила Александровича Шолохова, выдающегося русского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе, занимают важное место в отечественной литературе. Его романы и рассказы, пронизанные глубокой эмоциональностью и социальным содержанием, отражают жизнь донского казачества, сложные исторические события и человеческие судьбы.

Иллюстрации к произведениям Шолохова стали неотъемлемой частью его литературного наследия, вдохновляя художников-графиков на создание уникальных визуальных интерпретаций его текстов. Графические работы, выполненные как в традиционном, так и в современном стилях, позволяют зрителям глубже понять атмосферу и идеи, заложенные в его произведениях.

В данном разделе будет рассмотрено, как творчество Шолохова повлияло на развитие графического искусства, какие темы и образы стали основой для иллюстраций, а также значимость этих работ для культурного контекста. Анализируя взаимодействие литературы и изобразительного искусства, мы сможем увидеть, как графики дополняют и обогащают восприятие литературного наследия Шолохова.

Михаил Александрович Шолохов долго подыскивал достойного художника. В беседе с Максимом Горьким он жаловался, что поиски эти безуспешны. Алексей Максимович заметил: тема романа тесно связана с колоритным казачьим бытом, и воспроизвести его может только талантливый художник-казак.

-Откуда же мне его взять? - ответил Шолохов.

- Дон художниками не богат... Нашелся писатель, найдется и иллюстратор- ответил Горький. Он же и посоветовал вешенцу связаться с Корольковым [24].

Сергей Григорьевич Корольков – первый художник-график, работавший над произведениями Михаила Шолохова. Он иллюстрировал три книги романа «Тихий Дон», выпущенные государственным литературным издательством (Гослитиздатом) (1935-1937). В его работах к этому произведению отражена психологическая напряженность сюжета, передана стремительность движения, создана галерея казачьих типов и характеров. Шолохов сам предложил Королькову работу над своим произведением «Тихий Дон», над которым последний проработал около трех лет. Корольков по мнению Шолохова был самым лучшим иллюстратором романа «Тихий Дон».

Его иллюстрация к произведению Шолохова выполнена карандашом ([рисунки А.1](#)). На рисунке из романа "Тихий Дон" изображено не только движение драки, но также ярко и подробно переданы эмоции и характер персонажей, создается впечатление, что художник сам переживал те же чувства, что и герои произведения.

Следующая иллюстрация также из произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон» выполнена карандашом ([рисунки А.2](#)). На работе запечатлена сцена из жизни казаков, характерных для эпохи и культуры, описанных в повести. Художник мастерски передал движение ветра с помощью выразительных штрихов. Мужчина на лошади кажется настойчивым, словно не позволяет героине с ведрами пройти, а эмоции на её лице — явное недовольство, которое легко читается по мимике.

Юрий Петрович Ребров — российский художник-график, известный своими иллюстрациями к произведениям русских классиков, но особое место в его творчестве занимает М. Шолохов. Судьба свела его с Шолоховым в 1959 году, когда в «Правде» была опубликована «Судьба человека». Издательство «Молодая гвардия» предложило молодому художнику создать иллюстрации к рассказу, которые понравились писателю. Так на долгие годы творчество писателя захватило художника, и он создал множество иллюстраций к различным произведениям. А за серию иллюстраций к роману «Тихий Дон» /1969-1970/ был удостоен Серебряной медали АХ СССР. Так в коллекции музея-заповедника М.Шолохова находятся 184 работы Ю.Реброва в том числе к творчеству Михаила Шолохова. Ребров создал множество иллюстраций, которые акцентируют внимание на глубине и эмоциональном содержании произведений, передавая атмосферу и характер персонажей [39].

Около 10 лет Ребров отдал работе над иллюстрациями к роману «Тихий Дон». Он несколько раз выезжал на Дон, в шолоховский край, жил в хуторах и станицах, наблюдал за жизнью казаков, любовался природой донского края и создал целую изобразительную эпопею, полагаясь только на своё собственное восприятие романа. Сам художник так говорил о своей работе: «...Мои иллюстрации – это как бы «параллельные листы» к произведениям Шолохова, мои впечатления о его героях. Единственное, в чём я себя ограничивал, – я стремился не разрушить те удачные зрительные образы, которые уже до меня были найдены художниками и кинорежиссерами, работавшими над произведениями Шолохова» [32].

Юрий Ребров создал свои иллюстрации с использованием акварели и туши на бумаге ([рисунок А.3](#)). Он изобразил главного героя Григория Мелехова в окружении казаков. Цветовая палитра работы преимущественно серого оттенка, в то время как тёплый коричневый цвет выделяет лошадь на переднем плане. Использование таких тонов позволяет передать настроение сюжета: несмотря на суровость мира, впереди есть ожидание чего-то тёплого и положительного.

Следующая иллюстрация изображает трогательную сцену: молодая мать Наталья держит на руках своих новорожденных близнецов. Рядом с ней, с нежностью и любопытством, склонился Пантелей Прокофьевич, вероятно, родственник или близкий друг семьи ([рисунок А.4](#)). На заднем плане, счастливой улыбкой на лице, выглядывает Дуняшка, тоже радуясь появлению новых членов семьи. Цветовая гамма картины очень мягкая, пастельная, создающая атмосферу тепла, домашнего уюта и спокойствия. Художнику удалось мастерски передать эмоции каждого персонажа: нежность матери, умиление Пантелея Прокофьевича и радость Дуняшки. Картина завораживает своей детальностью – хочется рассматривать каждое лицо, каждый элемент композиции, наслаждаясь чувством мира и гармонии, которое она излучает.

Александр Ерофеевич Глуховцев – один из ведущих книжных графиков Юга России, член Союза художников СССР (1939), заслуженный художник РСФСР (1966) – родился в 1910 году в крестьянской семье в станице Махошевской (Мостовский район Краснодарского края) [46].

Александр Ерофеевич Глуховцев участвовал в более чем ста выставках изобразительного искусства различного уровня, оформил около двухсот книг. Более тридцати его публикаций отмечены дипломами и наградами. Основной сферой творческих интересов художника является оформление изданий по фольклору и этнографии, это сказки народов мира, нарты, фольклорные сборники русской классики книг советских писателей таких как Лев Толстой, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др. Александр Ерофеевич оформил множество детских книг и учебников. Он был первым иллюстратором адыгейского, балкарского и кабардинского алфавитов. Драматически сдержанные и вместе с тем задушевно-поэтические иллюстрации А. Глуховцева к рассказу М. Шолохова «Судьба человека» были удостоены диплома I степени Всесоюзного конкурса на пятьдесят лучших по художественному оформлению и полиграфическому исполнению книг и диплома Всероссийского конкурса на двадцать пять книг за высокое качество художественного оформления. Награжден бронзовой (1961) и двумя серебряными (1962) медалями ВДНХ. За

заслуги в области изобразительного искусства присвоено почетное звание «Заслуженный художник РСФСР» (1966). За особые заслуги в создании лучшего учебника для национальных школ вручен «Диплом Почета» [18].

Иллюстрации представляют собой линогравюры крупноплановых изображений главных героев рассказа Шолохова ([рисунок А.5 - А.7](#)). Напряженные по контрасту черного и белого, динамичные по штриху и трактованные как психологические портреты, они дополнены пейзажной концовкой, которая вносит светлую лирическую ноту в суровый, драматический строй иллюстрации. По словам художника, только используя резкий контраст чёрного и белого, можно создать эмоциональное восприятие образа Андрея Соколова и трагический тон событий рассказа [34].

Орест Георгиевич Верейский (1915-1993) – советский художник, график, иллюстратор и педагог, наиболее известный своими работами в области книжной графики.

Многие из нас выросли на книгах с рисунками Ореста Георгиевича Верейского, ведь он – создатель многочисленных циклов иллюстраций к произведениям А. Твардовского, М. Шолохова, А. Фадеева, В. Катаева, И. Бунина, Э. Хемингуэя [12].

К роману «Тихий Дон» Орест Верейский обратился в 1951–1952 годах. В своей книге «Встречи в пути» он пишет: «Те годы я как будто жил вместе с героями, созданными Шолоховым, засыпал и просыпался с мыслью о них. Это были очень трудные и очень счастливые годы... Михаил Шолохов так живо описал своих героев, что, зная их, как не знаешь близких знакомых, трудно ли изобразить их на бумаге? А пейзажи, а бытовые сцены – они не просто описаны, они почти уже нарисованы. Тут во всём одна правда, и на мне лежит ответственность лишь не исказить её» [33].

На одной из иллюстраций из произведения «Судьба человека» изображен мальчик с арбузом, а на заднем плане можно узнать главного героя Андрея Соколова ([рисунок А.8](#)). Работа выполнена акварелью трепетно и хрупко. В центре мальчика изобразили ярко, солнечно и согревающее. И можно понять

взгляд любопытства Андрея Соколова, который ненадолго остановился у лестницы, чтобы внимательно рассмотреть маленького героя.

Эта иллюстрация— портрет героини Аксины из романа «Тихий Дон» ([рисунок А.9](#)). На картине изображена полная по телосложению женщина с крутой спиной, налитыми плечами и густыми, выющимися чёрными волосами, украшающими шею мелкими завитками. Её руки, огрубевшие от тяжелой работы, подчёркивают силу и стойкость характера. Особое внимание привлекают глубокие чёрные глаза и полные губы Аксины, которые мастерски передают её внутреннюю силу и непоколебимость. Художник очень точно передал характер героини — видно, что её непросто сломить. На голове у Аксины — шлычка, небольшая шапочка, которая аккуратно собрана на затылке в пучок, — традиционный головной убор замужней женщины того времени. В целом, портрет передает дух стойкости, внутренней силы и независимости Аксины.

1.3 Анализ иллюстративного ряда работ по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека»

Изучив произведение М. А. Шолохова «Судьба человека» в котором описывается жизнь главного героя Андрея Соколова во времена Великой Отечественной войны были выведены из этого рассказа несколько основных моментов иллюстраций С. Трофимова.

Одна из ранних иллюстраций изображает момент знакомства и начало ужасающей истории человека, пережившего утрату близких и сражавшегося за жизнь ([рисунок А.10](#)). Изображение представлено в виде незамысловатого эскиза, выполненного карандашными штрихами, без тщательной проработки деталей. Художник мастерски передал чувства обоих персонажей в своем

произведении: одного, погруженного в воспоминания о мрачных эпизодах жизни, и другого, внимательно слушающего его историю в тишине. Чувства протагониста передаются через размышления из фрагмента рассказа Шолохова, который приводит следующее высказывание: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?». Трофимов также уделит внимание фону, включая деталь с мальчиком, держащим палку у водной глади.

Следующее иллюстрация представляет грустную сцену разлуки ([рисунки А.11](#)). Центральная фигура – Ирина Соколова, жена Андрея, – запечатлена в момент глубочайшего отчаяния. Художник, Трофимов, мастерски передает её эмоциональное состояние через динамику позы, сжатые кулаки, и, особенно, через мощные, рвущие душу всхлипывания, которые, кажется, слышны даже сквозь холст. Ирина осознавала, что разрыв между ними станет окончательным, процитировав: «Родненький мой... Андрюша... Не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...». Они не просто слова прощания, это крик души, отчаянная попытка удержать уходящее счастье, признание неизбежного и окончательного разрыва. В этих словах слышится не только личная трагедия, но и отражение общего настроения того времени, эпохи, когда разлука с близкими, и возможно навсегда, становилась горькой реальностью для миллионов семей. За спиной Ирины, размытым, будто сквозь слезы, виднеется толпа людей, также прощающихся со своими родными, уходящими на войну. Старики, женщины с детьми, все они объединены одной общей болью – ожиданием неизвестности и горьким предчувствием неминуемой утраты. Они – фоновые персонажи, но их присутствие подчеркивает масштаб трагедии, показывая, что разлука Ирины и Андрея – лишь одна из многих тысяч, лишь фрагмент великой людской драмы. Даже поезд, символ отъезда, и небо, окружающее эту сцену, нарисованы в темных, приглушенных тонах, как бы подчеркивая тяжесть наступающей разлуки. Примечательно использование света и тени в картине. Художник контрастно выделяет Ирину, оставляя её фигуру светлой, почти сияющей на темном фоне. Это не только прием композиционной выразительности, но и глубоко символическое решение. Ирина – центр вселенной для себя в этот момент,

ее горе – самое важное и самое яркое событие во всем окружающем мире. Темный фон, с другой стороны, символизирует бездонную тоску и неопределенность будущего, подчеркивая трагизм ситуации и беспомощность перед неизбежным. Таким образом, Трофимов создает не просто иллюстрацию, а настоящее художественное полотно, полное глубины, эмоциональности и символизма, позволяющее зрителю не только наблюдать сцену прощания, но и пережить все ее переживания вместе с героями. В композиции также можно заметить небольшие детали, например, слегка подрагивающие руки Ирины, которые свидетельствуют о глубине ее эмоционального потрясения. Именно в таких деталях и заключается мастерство художника.

В данной работе планируется сосредоточиться на моменте, предшествующем расстрелу ([рисунок А.12](#)). В этой сцене художник Трофимов мастерски передает внутренние переживания главного героя, Андрея Соколова. Его лицо, полное ярости и ненависти, отражает не только личные чувства, но и глубокую обиду на коменданта Мюллера, а также на остальных фашистов, которые стали олицетворением зла и угнетения. На заднем плане картины можно увидеть троих немецких генералов, которые, сидя за столом, с недовольством наблюдают за Андреем. Их лица выражают высокомерие и презрение, а на столе расставлены бутылки с водкой и закуски, что подчеркивает их безразличие к судьбе человека, который стоит перед ними. Этот контраст между безмятежным отдыхом генералов и драмой, разворачивающейся перед ними, создает атмосферу жестокости и абсурда. Трофимов использует карандашный штрих, чтобы создать напряжение и молчание, которые витают в воздухе. Каждая линия на рисунке словно пронизана страхом и ожиданием, а тени, падающие на лицо Андрея, добавляют глубины его эмоциям. Художник умело передает не только внешние проявления гнева, но и внутренние терзания героя, который осознает, что его жизнь может закончиться в любой момент. Эта сцена является не только художественным изображением, но и глубоким комментарием к трагическим событиям того времени. Она заставляет зрителя задуматься о цене человеческой жизни, о том, как легко судьба может измениться под воздействием жестоких

обстоятельств. Трофимов, благодаря своему таланту и вниманию к деталям, создает мощный визуальный нарратив, который заставляет нас сопереживать Андрею и осознавать ужасы войны, которые затрагивают не только отдельных людей, но и целые народы.

Завершающая иллюстрация к рассказу Михаила Шолохова "Судьба человека" – это не просто изображение Андрея Соколова и Ванюши, идущих по тропинке вдаль ([рисунки А.13](#)). Это символическое изображение нового начала, надежды на будущее, которое, несмотря на все пережитые ими ужасы войны и потери, всё же кажется светлым. Художник Трофимов, с удивительной точностью передавший атмосферу произведения, сосредоточился на деталях, подчеркивающих контраст между прошлым и будущим. Ванюшка, этот маленький, осиротевший мальчик, изображён в длинном, немного помятом, но явно тёплом пальто, его шею обнимает уютный шерстяной шарф, возможно, полученный от самого Андрея Соколова. Небрежность в одежде подчеркивает не столько бедность, сколько её временный характер; важно то, что мальчик защищен от холода, оберегаем. Этот образ тепла и заботы противопоставляется холодной жестокости войны, которую они оставили позади. Художник мастерски передает детскую непосредственность в позе Ванюши, его небольшое пальто кажется слишком большим, подчеркивая его хрупкость и нужду в защите. Возможно, этот несколько мешковатый вид также символизирует его новую, ещё не сформировавшуюся жизнь, полную неопределенности, но и полную надежды. Андрей Соколов, напротив, одет более опрятно, его одежда говорит о некотором успокоении, о наступлении относительной стабильности. Но его лицо – это зеркало пережитого. Художник прекрасно передал глубокие морщины, высеченные годами страданий и трудностей, спокойствие, скрывающее глубокую грусть. Это не грусть отчаяния, а скорее тихая меланхолия, связанная с потерями, которые он понес, — трагическая стоимость обретенного семейного счастья. Взгляд его направлен вперед, на новый путь, но в нем скрывается и тень воспоминаний, которые навсегда останутся с ним. Пейзаж на заднем плане – это не просто фон, а важная часть композиции. Сдержанные тона, спокойные линии

холмов и неба символизируют мир и гармонию. Это образ новой жизни, которую они начинают вместе, оставляя за собой ужасы войны. Таким образом, завершающая иллюстрация — это не просто картина, а эмоционально насыщенный эпилог к великому произведению Шолохова.

Таким образом, проведённый анализ дал возможность всесторонне понять сущность жанра и вдохновиться многочисленными примерами работ выдающихся художников, чтобы с ответственностью и душой приступить к практическому этапу дипломной работы.

Выводы по первой главе

Советская книжная графика – это яркий и многогранный феномен, тесно переплетенный с историческими перипетиями страны. Ее развитие – это не просто линейный процесс, а сложная, динамичная история, отражающая революционные потрясения, жестокие испытания Великой Отечественной войны, смену идеологических парадигм и, конечно, постоянное стремление к творческому поиску. Каждая эпоха накладывала свой отпечаток на стиль и тематику иллюстраций, на выбор шрифтов и композиционных решений.

Революция 1917 года резко изменила художественный ландшафт. Старые каноны были отвергнуты, и художники искали новые формы выражения, отражающие новые идеалы. В первые годы советской власти книжная графика стала важным инструментом пропаганды, неся в массы новые идеи и формируя общественное сознание. Иллюстрации часто были направлены на прославление труда, революционных героев и достижений социалистического строя. Стиль того времени был отличался грубоватой простотой, яркими цветами и прямолинейностью сюжетов.

Великая Отечественная война внесла трагические коррективы. Тематика иллюстраций сменилась: появились образы мужества, стойкости, патриотизма. В то же время, военные реалии ограничили доступ к материалам, что заставило художников проявлять изобретательность и экономичность в своей работе. Поствоенный период характеризовался постепенным возвращением к более спокойным тонам и тематике, но опыт военных лет оказал продолжительное влияние на стиль и художественные приемы. В тот период доминировали книги, посвящённые войне, героизму советского народа и произведения, направленные на воспитание патриотизма и духовной стойкости. Графика книг подчёркивала эти темы, делая акцент на военных достижениях и героических поступках. Художники создавали иллюстрации, отражающие идеи и ценности, характерные для социалистического общества. Основными мотивами становились изображения трудящихся, военных, колхозников и детей.

В период 1950-1960 годов в СССР книжная графика стала значимым этапом в развитии графического искусства. Она отражала культурные перемены и экспериментировала с новыми формами и темами, что способствовало обогащению книжной культуры и формированию современного эстетического восприятия. Эта графика играла важную роль в воспитании эстетического чувства у молодежи и способствовала популяризации литературы.

В 1960-1980-е годы наблюдается рост экспериментальности в советской книжной графике. Художники осваивали новые стили, использовали более сложные композиционные приемы, смело экспериментировали с формой и техниками. Это было связано как с общим расширением творческих возможностей, так и с появлением новых технологий в полиграфии. Однако даже в период оттепели и последующих либерализаций, социалистический реализм продолжал оставаться доминирующим стилем, хотя и подвергался интерпретации. В это время появились более тонкие, психологически выразительные иллюстрации, которые отражали не только героические подвиги, но и сложную внутреннюю жизнь человека. Роль издательств, таких как «Детгиз» и «Художественная литература», в развитии советской книжной

графики была огромной. Они не только публиковали книги, но и задавали тон, формируя вкусы читателей и поддерживая талантливых художников. Высокое качество издания стало своеобразным знаком качества, что способствовало популяризации книжной графики и росту интереса к ней. Особое внимание уделялось типографике: выбор шрифта, компоновка текста, разметка страниц – все это влияло на общее восприятие книги и создавало определенную эстетическую атмосферу.

Таким образом, советская книжная графика – это не просто совокупность иллюстраций, а целое художественное явление, отражающее историю страны и эволюцию художественного мышления. Опыт экспериментов и поисков, проведенных советскими художниками, оказал значительное влияние на мировую книжную графику, и его наследие продолжает влиять на современных иллюстраторов и дизайнеров до наших дней. Многообразие стилей, мастерство художников, сочетание идеологических установок с творческим поиском – все это делает советскую книжную графику уникальным и заслуживающим внимательного изучения феноменом.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы

Тема дипломной работы была выбрана не случайно, потому что этот рассказ оставил сильное впечатление со школьных лет. За чтением книг сильно эмоционально пережила историю главного героя, и, несмотря на это, в книге не было иллюстраций. Творчество автора настолько четко и ярко описывало людей и события рассказа, что невольно воображение само рисовало в голове отдельные мизансцены и образы героев. Важной целью для автора является развитие любви к книгам и уважения к России, ведь через искусство можно передавать ценности и историческую память. Это вдохновило на создание собственных графических работ, которые бы передавали его чувства и впечатления от произведения, словно сама участвовала в его событиях.

В процессе создания эскизов серии графических работ по рассказам М.А. Шолохова рассмотрены различные стили и техники советских художников, работавших с произведениями Шолохова, что помогло лучше понять особенности оформления подобных сюжетов.

Для исполнения практической части ВКР была выбрана техника графики, сделано это было неслучайно, так как во время изучения работ художников, представленных на выставках и сети интернет привлекла необычайная красота графики и ширина ее возможностей при столь ограниченном круге средств выразительности. Выполняя зарисовки людей во время обучения в колледже и институте, стала заметна близость данного направления к своему творческому взгляду и вкусу. Вследствие чего возникло желание углубить свои знания и

способности в данной технике, именно такую возможность дало выполнение выпускной квалификационной работы.

Прежде чем приступить к выполнению серии графических работ, были изучены особенности выполнения книжных иллюстраций в графике. При выполнении графических сюжетов военной тематики, важно проследить правильную композицию анатомии человека, характер одежд советских времен и др. Всё это делает работу над иллюстрацией относительно сложной.

Для создания изображений по теме ВКР была выбрана работа по тонированной бумаге с использованием сепии. В результате было принято решение выбрать темой практической части серию графических работ по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека». В процессе были проанализированы работы советских художников-иллюстраторов, таких как С. Корокольников, А. Глуховцев, Ю. Ребров и др. Также была выполнена исследовательская работа на тему состояния советской книжной иллюстрации, в которой уделялось внимание критериям и оценке роли иллюстрации как жанра изобразительного искусства. В работе рассматривались особенности советских художников-иллюстраторов, их вклад в развитие изобразительной грамоты, а также функции иллюстрирования текста и его значимость в воспитании духовных и нравственных ценностей общества.

Для своей работы выбор сепии был неслучайным. Хотя это хрупкий и сыпучий материал, практика показала, что с ним вполне можно работать, контролируя процесс. Работа с сепией напоминает иллюстрации в старинных книгах, и хотелось придать своей работе ощущение ностальгии, такой легкой, утонченной атмосферы прошлого. Выбор сепии был осознанным решением, позволившим достичь желаемого художественного эффекта.

Выбранная техника графики, а именно использование тонированной бумаги и сепии, идеально соответствует тематике рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека». Эта техника позволяет передать глубокие эмоциональные оттенки, драматизм и трагизм судьбы героя. Тонированная бумага создает атмосферу печали, размышлений и памяти, а сепия добавляет работе особую

выразительность и исторический колорит, что способствует усилению восприятия темы. Графика позволяет точно и деликатно передать внутренний мир персонажа, его переживания и судьбоносные моменты, подчеркивая важность человеческой стойкости и духовной силы.

Практическая ценность данной серии графических работ заключается в развитии профессиональных навыков в области графики и умения использовать материалы и техники для передачи глубоких смысловых слоев произведения. Работа с тонированной бумагой и сепией помогает лучше понять выразительные возможности графических методов, а также развить чувствительность к тональному и световому моменту. Кроме того, проект позволяет лучше понять и раскрыть тему «Судьба человека», демонстрируя важность сохранения памяти о человеческих судьбах и духовных ценностях через искусство. В дальнейшем такие навыки и знания могут быть использованы в педагогической деятельности и других творческих проектах.

В результате выполнения серии графических работ по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека» способствовал более глубокому пониманию темы рассказа и его идейного содержания. Выбор специфической техники – сепия на тонированной бумаге – был осмысленным и оправданным: тонированная бумага и сепия, как мягкий коричневый цвет, прекрасно подходят для передачи атмосферы и эмоций, свойственных рассказу, создавая соответствующее настроение (например, меланхоличное, грустное, но и в то же время надежду). Этот опыт стал важной ступенью в профессиональном и творческом развитии, расширил знания о графических техниках и о способах передачи сложных тем через искусство.

В заключение выражается надежда, что работы не только будут красивыми, но и будут способствовать лучшему пониманию сюжета и затронутых в нём проблем зрителями. Таким образом, акцент делается не только на технической стороне работы, но и на её идейном значении и воздействии на зрителей.

2.2 Этапы выполнения работы «Судьба человека» в графике

Создание серии графических работ на основе рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека" стало сложным и многоэтапным процессом, потребовавшим глубокого погружения в мир произведения и кропотливой работы над техническим воплощением замысла. Первым этапом стало осмысление художественного замысла. Многократное прочитывание шолоховского рассказа позволило не только глубоко проникнуться его трагической атмосферой и сложными судьбами героев, но и тщательно проанализировать сюжетные линии, образы персонажей и их взаимодействие. Важно было понять, какие именно эпизоды и герои наиболее полно передадут глубину и трагизм темы, поднятой автором

При подготовке к ВКР необходимо было определиться с материалом, в котором будут представлены работы. На этом этапе работы заключался в поиске образов и композиций, а также в проработке тональных эскизов (рисунок Б.1-Б.8).

Разработанная сюжетная серия на тему «Судьба человека» состоит из пяти работ. При создании серии применялся графический материал сепия, позволяющий в полной мере использовать основные средства выразительности графики. Для серии графических листов был выбран формат А3, как наиболее оптимальный по величине и вместительный при изображении образа персонажей в среде.

Выбор сепии не был случайным. Опыт показал, что ею можно управлять по желанию, несмотря на то, что материал довольно хрупкий и сыпучий. Использование сепии напоминает старинные книги с иллюстрациями, поэтому было решено использовать такой материал, чтобы добавить работе нотки ностальгии.

Параллельно велся поиск дополнительной информации о военных годах, о быте и жизни людей того времени, чтобы максимально точно передать историческую атмосферу в графических работах. Это включало изучение фотодокументов, мемуаров и другой исторической литературы, чтобы избежать стилистических неточностей и обеспечить достоверность изображений.

При выборе персонажей учитывались их внешний вид, окружение (среда, в которой они находятся), а также сюжетная значимость. При выборе персонажей для зарисовки иллюстраций важно учитывать, как внешние, так и внутренние факторы. Внешние факторы:

Жанр и стиль. Выбор жанра (фэнтези, научная фантастика, реализм и т. д.) помогает определиться с внешними и внутренними характеристиками персонажа.

Референсы. Это могут быть фотографии, иллюстрации, фильмы или реальные люди. Референсы помогают визуализировать и уточнить образ персонажа.

Основные черты лица и тела. Нужно определить, каким будет лицо персонажа: круглым, овальным, угловатым. Также важно продумать телосложение: будет ли персонаж высоким и стройным, низким и коренастым.

Одежда и аксессуары. Они могут многое рассказать о персонаже. Например, если персонаж — путешественник, он может носить удобную и практичную одежду с множеством карманов и ремней для хранения различных предметов.

Цветовая палитра. Цвета играют важную роль в восприятии персонажа. Например, яркие и насыщенные цвета могут подойти для энергичного и жизнерадостного персонажа, а тёмные и приглушённые оттенки — для более мрачного и загадочного образа.

Внутренние факторы:

Черты характера. Нужно продумать, каким будет персонаж: добрым, злым, смелым, трусливым, весёлым или грустным. Также важно определить сильные и слабые стороны персонажа.

Биография. Нужно написать краткую биографию персонажа: откуда он родом, какие важные события произошли в его жизни, какие у него есть мечты и цели.

Взаимодействие с другими персонажами. Нужно продумать, как персонаж взаимодействует с другими персонажами: есть ли у него друзья, враги, наставники, как он ведёт себя в различных ситуациях.

Эмоции и мимика. Нужно понять, как персонаж реагирует в разных ситуациях: радуется, злится, смеётся. Также важно продумать, как меняется его лицо и тело, когда он плачет или задумался.

После проведенного отбора наброски карандашом. Данные зарисовки помогли определиться с ракурсом и найти наилучшие композиционные решения (рисунок Б.9-Б.13).

Следующий этап был посвящен созданию эскизов. После тщательного изучения сюжета и персонажей, началась работа над композиционными решениями. Каждый эскиз тщательно продумывался, исходя из задуманной эмоциональной насыщенности и художественного замысла. Выбор персонажей для изображения был осознанным и основывался на их сюжетной значимости и способности передать ключевые моменты рассказа. При этом учитывались не только их внешние черты, но и их психологический портрет, их внутреннее состояние и эмоции. Кроме того, важным аспектом было внимание к деталям окружающей среды - пейзажам, архитектуре, предметам, — которые должны были создать подлинную атмосферу времени и места действия.

Утверждение эскизов означало переход к следующему, не менее важному этапу – выбору технических средств реализации. Выбор художественной техники был определяющим для достижения желаемого эффекта. Необходимо было найти способ передать контрастность и вместе с тем прозрачность изображения, что представляло собой непростую задачу. Экспериментируя с различными вариантами, был выбран сепия, который, как показала практика, наилучшим образом соответствовал поставленной цели. Ее мягкость и глубина

тонов позволяли передать широкий спектр эмоций и оттенков чувств, заложенных в произведении.

Формат А3 был выбран как оптимальный для детальной прорисовки персонажей и соответствующей среды, позволяющий вместить необходимую информацию без потери качества изображения. Подготовка к выполнению ВКР включала также тщательный поиск визуального материала. Много времени было посвящено работе в библиотеках, изучению архивов, просмотру работ аналогичной тематики других художников-иллюстраторов. Этот этап был необходим для накопления референсов, которые позволяли понимать особенности изображения людей и событий того периода. Анализ работ мастеров помог разобраться с вопросами композиции, перспективы, работы со светом и тенью, что является основой грамотного художественного решения. Были изучены различные ракурсы, позы, жесты, детали одежды и окружающей среды, что помогло создать более достоверные и выразительные образы. Перед непосредственным началом работы над основными графическими листами, было выполнено значительное количество карандашных набросков. Эти предварительные зарисовки служили для того, чтобы экспериментировать с композицией, искать оптимальные ракурсы, вырабатывать выразительные позы и жесты персонажей. Карандашные наброски позволили отточить детали, проверить баланс композиции и убедиться в правильности выбранного художественного решения. В результате было создано пять графических листов, объединенных единой темой и выполненных в едином стиле, в технике сепии, на формате А3.

Эта серия работает как целостная иллюстрация к рассказу Шолохова, позволяя зрителю прочувствовать драматизм и глубину сюжета, через выразительные образы и эмоционально насыщенную композицию. Каждый лист — это результат тщательной подготовки, многочисленных эскизов, поиска наиболее удачных художественных решений, способных максимально полно передать дух и настроение произведения.

Серия из пяти графических работ иллюстрирует ключевые моменты рассказа "Судьба человека" Михаила Шолохова. Каждая работа — это застывший миг, запечатлевший эмоциональные кадры повествования, глубину переживаний героев и трагическую красоту человеческого духа, противостоящего ужасам войны и потери.

Первая работа посвящена зарождению истории. Здесь представлена встреча писателя и Андрея Соколова на берегу реки. Не просто безымянный причал, а конкретное место, насыщенное атмосферой. Представьте: солнечный день, холодный ветер несёт речной запах. Андрей Соколов, измученный, сидит на грубо сколоченной вязанке веток, его спина немного сторблена от усталости и тягот прожитого. Писатель склонился к нему, затаив дыхание, готов услышать историю, которая изменит его представление о стойкости и выносливости человеческой души. Взаимодействие между героями передано через язык тела, через взгляды, полные печали и надежды. Это не просто диалог, а глубокое взаимопроникновение душ.

Вторая работа – пронзительная сцена прощания Андрея Соколова с женой Ириной на вокзале. Старалась максимально точно передать эмоциональное напряжение, описанное Шолоховым: "а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила, и вся дрожит, будто подрубленное дерево". Ирина, хрупкая и безвольная в своем горе, словно изломанное дерево. Её отчаяние настолько сильно, что оно пронизывает всю картину. Железнодорожная станция с её суматохой и постоянным движением подчёркивает необратимость расставания, одиночество и незащищённость героев. Использовала глубокие тени и резкие контрасты света, чтобы подчеркнуть драматизм момента.

Третья работа показывает характер Андрея Соколова в лице смерти. Изобразила его за столом с немецким комендантом, Мюллером. Праздничный стол, насыщенный богатой едой, становится символом противостояния. Соколов, отказавшись от закуски, подчёркивает свое достоинство и несокрушимый дух. Его взгляд - вызов, брошенный смерти и врагу. Старалась передать напряжение и молчаливое достоинство героя через линию его тела, его

позу и взгляд. Это не просто банкет, а схватка воли, где ставка — жизнь. На фоне изобилия пищи его отказ от закуски имеет огромное значение.

Четвёртая работа — это сцена послевоенного воссоединения. Андрей Соколов встречает мальчика Ваню, сироту. Сосредоточилась на удивлении на лице Ванюши, когда Андрей называет его сыном. Это момент неожиданной радости и надежды. В картине использовала мягкие цвета и теплую гамму, чтобы передать теплоту и нежность этой сцены. Взгляд Ванюши, полный непонимания и постепенно растущего доверия, становятся центральными элементами этой картины.

Пятая и заключительная работа изображает счастливый финал. Андрей Соколов и Ваня идут вместе по дороге, держась за руки. Этот момент — кульминация всего рассказа, его оптимистическое заключение. "С тяжелой грустью смотрел я им вслед...но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой." Эти образы становятся символом продолжения жизни, надежды и вечной любви. Картина наполнена солнечным светом и радостными цветами, отражающими светлое будущее, которое открывается перед ними.

Проделанная работа позволила максимально раскрыть творческие способности, а также применить умения и навыки, накопленные за годы обучения в стенах Академии Святителя Алексия. Самостоятельное решение возникающих задач в процессе выполнения серии работ, продумывание и составление композиций по мотивам рассказа М.А. Шолохова, внимательная и кропотливая работа над каждым фрагментом картины и каждой деталью — всё это стало уникальным опытом, который будет бесценен для дальнейшей профессиональной деятельности как в области изобразительного искусства, так и в сфере педагогики.

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству для учащейся детской школы искусств

Роль иллюстраций, особенно тех, что сопровождают литературные произведения, в образовательном процессе сложно переоценить. Для детей, изучающих различные сюжеты, будь то сказочные приключения или исторические события, иллюстрации становятся не просто дополнением к тексту, а мощным инструментом познания. Они позволяют не только визуализировать описываемые события и персонажей, но и глубоко погрузиться в атмосферу произведения, развивая тем самым чувство исторической перспективы и формируя культурную идентичность молодого человека. Иллюстрации выступают как мост между абстрактными понятиями и конкретными образами, делая учебный материал более доступным и запоминающимся. В педагогике графические изображения давно признаны одним из наиболее эффективных способов активизировать когнитивные процессы учащихся. Они воздействуют не только на интеллект, но и на эмоции, создавая чувственную основу для усвоения знаний. Яркие, детально проработанные иллюстрации способствуют формированию чёткого и правильного представления о предмете изучения, будь то географические объекты, исторические личности или сложные научные концепции. Они превращают процесс обучения из пассивного запоминания в активное погружение в окружающий мир и его многообразие.

Значимость иллюстраций нашла отражение в многих учебных программах по изобразительному искусству, включая программы для общеобразовательных и художественных школ. Авторы таких программ, как Курочкина Н.А., Кузин В.С. и Ростовцев Н.Н., акцентируют внимание на развитии эстетического восприятия и художественных навыков учащихся.

Программа Владимира Сергеевича Кузина, рассчитанная на детей с шестилетнего возраста, предполагает еженедельные занятия

продолжительностью один час. При желании, можно увеличить объем занятий до двух часов, используя вариативную часть базисного учебного плана. Программа ориентирована на гармоничное сочетание теоретических знаний об искусстве и практической художественной деятельности, позволяя детям развивать как эстетическое восприятие окружающего мира, так и собственные творческие способности. Она обучает детей анализировать произведения изобразительного искусства, понимать их композиционные и цветовые решения, а также самостоятельно создавать собственные работы.

Программа Николая Николаевича Ростовцева, предназначенная для начальной школы, сосредоточена на развитии наблюдательности, воображения и чувства вкуса у младших школьников. Она предлагает поэтапные инструкции по созданию простых изображений и узоров, помогая детям освоить базовые приемы рисования и развивать мелкую моторику. В рамках программы особое внимание уделяется развитию творческого потенциала ребенка, его способности к самовыражению через изобразительное искусство. Учебное пособие Ростовцева представляет собой не просто сборник уроков, а методическое руководство для учителей и родителей, содержащее детальные планы занятий и пошаговые инструкции.

В детских художественных школах (ДШИ) занятия, посвященные созданию сюжетных иллюстраций, включая изображение персонажей, играют ключевую роль в формировании художественных навыков учащихся. Это позволяет детям научиться передавать эмоции и характеры персонажей, работать с композицией, цветом и светом, а также совершенствовать свои навыки рисования и живописи. В целом, использование иллюстраций в образовании является необходимым условием для эффективного обучения и гармоничного развития личности ребенка.

В рамках учебных программ многих художественных школ предусмотрены практические занятия, на которых учащиеся выполняют зарисовки с натуры, изображая человека и его одежду, используя разнообразные художественные материалы. Это не простое копирование, а сложная творческая

задача, требующая от юных художников глубокого понимания и умелого применения различных художественных техник. Им необходимо научиться видеть и передавать на бумаге все богатство цветовой палитры, особенности освещения, точность пропорций и масштаб объектов, создавая при этом целостное, гармоничное изображение, где все элементы композиции находятся в единстве и взаимодействии.

Для проверки эффективности подобных методик и проведения апробации разработанных уроков, были выбраны третьеклассники Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Приволжская детская школа искусств» (МБОУ ДО «ПДШИ») села Приволжье Самарской области. Возраст детей составлял от девяти до десяти лет.

Выбор именно этой возрастной группы обусловлен тем, что именно в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к обучению и способны к освоению сложных художественных приёмов. Обучение в художественной школе играет исключительно важную роль в развитии личности ребёнка. Оно позволяет ему не только осваивать практические навыки рисования, но и развивать критическое мышление, способность сравнивать свою работу с образцами, учитывать критику и оценки взрослых, а также понимать и соблюдать общепринятые правила и нормы. Художественное образование способствует формированию важных интеллектуальных навыков: развитию произвольности психических процессов, формированию рефлексии – как личностной, так и интеллектуальной, – обучению планированию деятельности, анализу ситуаций и разработке эффективных стратегий достижения поставленных целей. Всё это – неотъемлемые компоненты не только успешного освоения художественных техник, но и успешной адаптации в обществе в целом.

Уроки, проведенные в рамках эксперимента, были построены вокруг двух основных тем: «Обложка книги» и «Образ солдата». Тема «Обложка книги» преследовала цель научить детей создавать яркие, привлекательные и выразительные обложки, которые не только привлекают внимание потенциального читателя, но и точно отражают содержание книги. В этом

контексте особое внимание уделялось композиционным решениям, подбору гармоничных цветовых сочетаний и оттенков, созданию эстетически приятного и запоминающегося дизайна. Дети имели возможность ознакомиться с различными стилями оформления обложек, от минималистичных и лаконичных до насыщенных деталями и сложных по композиции. В качестве примеров им были показаны работы известных художников и дизайнеров, таких как Иван Билибин и Виктор Пивоваров, чьи работы служат эталоном высокого профессионализма и мастерства. Задачей детей было понять, как композиция, цвет и общий стиль могут влиять на восприятие книги и сделать ее привлекательной для читателя. Красиво оформленная обложка, как известно, играет ключевую роль в успехе книги, помогая ей выделиться среди множества других изданий.

Тема «Образ солдата» предполагала более глубокое погружение в вопросы передачи характера, эмоций и деталей внешнего вида. Дети учились передавать не только физические особенности человека в военной форме, но и его внутреннее состояние, его мужество, уверенность или, наоборот, усталость и напряжение. Работа над этой темой требовала от детей более глубокого понимания анатомии человека, умения передавать движение, выражение лица и эмоциональное состояние. В начале урока прошла беседа и знакомство с новой темой.

Чтобы ученикам было легче понять материал, во время урока им давались ясные определения и понятия, связанные с темой, а также наглядно демонстрировались (на картинках) необходимые объекты и элементы солдат для выполнения задания.

Они учились использовать различные техники рисования, экспериментируя с цветом, светом и тенью, чтобы создать живой и выразительный образ. Важно отметить, что оба урока, несмотря на различие тем, требовали от детей одних и тех же художественных навыков: умения видеть и передавать пропорции, масштабы, цвет, свет и тень, а также создавать гармоничную композицию.

Для более хорошего усвоения материала и развития навыков на уроке обязательно есть часть, называемая рефлексией. В процессе апробации уроков проводился опрос по материалам занятий и просмотр готовых детских работ. В это время ученики могли обсудить работы друг друга и поделиться своим опытом.

Разработанные уроки были согласованы с учебной программой и календарно-тематическим планом Приволжской детской школы искусств.

В результате проведённых уроков ученики создали композиции и выполнили практические работы (рисунок В.1-В.12).

Для оценки успешности освоения учебных задач и достижения цели урока учениками были подобраны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями были: грамотное композиционное решение; иллюстративность; правильное применение всех приёмов работы графическим материалом; правильный выбор выразительных средств для реализации замысла; выразительность работы в передаче настроения. Наименьшие сложности возникали с узнаваемостью объектов, ученики достаточно хорошо выделяли главное и передавали пропорции и форму, компоновка и умение применять средства живописи тоже не вызвали больших затруднений, только пара учеников в разной степени имели сложности с данными критериями. Основные проблемы были с компоновкой и расположением в листе, целостностью композиции и аккуратностью. Двое учеников не справились с заданием. Работы остальных соответствовали критериям. Полностью соблюсти все требования удалось многим.

Результат работы над этими темами демонстрирует не только уровень освоения технических навыков, но и степень развития творческого потенциала детей. Анализ результатов позволит оптимизировать учебный процесс и разработать более эффективные методики обучения рисованию в художественных школах.

Выводы по второй главе

Исследование графической иллюстрации в современном информационном пространстве выявило её незаменимую роль не только в передаче информации, но и в формировании эмоционального восприятия и стимулировании креативного мышления. Этот вид искусства, далекий от простого дополнения к тексту, является мощным инструментом, способным существенно усиливать воздействие литературного произведения на читателя. Использование, например, техники сепии для иллюстрирования "Судьбы человека" Шолохова – яркое тому подтверждение. Мягкость и глубина тонов сепии, её элегантная сдержанность, позволили взглянуть на знакомые сюжеты повести под совершенно новым углом. Эта техника не просто иллюстрировала события, она приносила особую атмосферу меланхолии, подчеркивала драматизм и внутренний мир героев, заставляя зрителя глубже погрузиться в переживания персонажей и, возможно, даже переосмыслить саму суть произведения.

Графическая иллюстрация, в отличие от фотографии, обладает уникальной способностью выразить не только внешние черты, но и внутреннее состояние, настроение, скрытые смыслы. Она не просто визуализирует текст, но активно участвует в создании общего эмоционального фона, формируя целостное впечатление от прочитанного. Мастерски выполненная иллюстрация способна пробудить целый спектр чувств – от сочувствия и сопереживания до восхищения и удивления. Она работает на подсознательном уровне, дополняя и обогащая словесное описание, делая его более живым и запоминающимся. Собственный опыт работы над серией иллюстраций, выполненных в технике сепии, подтвердил эту мысль. Процесс создания каждой иллюстрации, начиная от исследования жанра графической иллюстрации и заканчивая тщательной проработкой деталей, был увлекательным и познавательным путешествием в мир художественного выражения. Композиционные поиски, построение

перспектив, работа с светом и тенью, поиск гармонии между крупными и мелкими массами – все это требовало сосредоточенности, терпения и творческого подхода.

Практическая ценность этой серии графических работ заключается в развитии профессиональных навыков в области графики и умении эффективно использовать материалы и техники для передачи глубоких смыслов произведения. Работа с тонированной бумагой и сепией способствует более полному пониманию выразительных возможностей графических методов, а также развитию чувствительности к тональным и световым нюансам. Кроме того, данный проект помогает лучше понять и раскрыть тему «Судьба человека», подчеркивая важность сохранения памяти о человеческих судьбах и духовных ценностях через искусство. В будущем такие навыки и знания могут быть применены в педагогической деятельности и других творческих проектах.

Опыт преподавания в МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств» позволил наблюдать, как ученики, работающие с карандашом и гуашью над военными сюжетами, осваивают основы композиции, учатся анализировать пропорции и соотношение форм, развивают свое чувство цвета и стиля. Они учатся не просто копировать, а создавать свои собственные композиционные и цветовые решения, внося в работу что-то от себя, раскрывая свой творческий потенциал. Тема «Образ солдата» предполагала более глубокое погружение в вопросы передачи характера, эмоций и деталей внешнего вида. Дети учились изображать не только физические особенности человека в военной форме, но и его внутреннее состояние — мужество, уверенность или, наоборот, усталость и напряжение. Работа над этой темой требовала от ребят более глубокого понимания анатомии человека, умения передавать движение, выражение лица и эмоциональное состояние.

Постепенное и поэтапное выполнение работы, планирование каждого шага – это ценный опыт, который способствует развитию аналитического мышления и формирует важные навыки, применимые не только в изобразительном искусстве, но и в других сферах жизни. Уроки в школе искусств превращаются

в увлекательный процесс освоения профессиональных навыков, где каждая завершённая работа становится доказательством трудолюбия и творческого роста юного художника. И это, несомненно, очень важно.

Серия работ, выполненных в рамках ВКР, стала ярким подтверждением того, насколько глубоким и многогранным может быть влияние графической иллюстрации на восприятие информации и развитие творческих способностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мир книжной графики – это постоянно развивающаяся область искусства, где художники, стремясь к достижению разнообразных целей, используют богатейший арсенал техник и приемов.

Видна непрерывная эволюция этого направления, начиная с советской эпохи и до наших дней, когда книги продолжают формировать поколения. Влияние книг, особенно детских, на формирование личности неоспоримо. Сочетание литературного текста и иллюстраций оказывает глубокое воздействие на мировоззрение юного читателя, формируя его эстетический вкус и закладывая основы его понимания красоты. Книга остается неотъемлемой частью нравственного воспитания, передавая ценности и моральные ориентиры из поколения в поколение.

В педагогике использование иллюстрации играет важную роль. Обучение этому виду искусства способствует развитию творческого потенциала учащихся, приучая их к внимательному и осмысленному чтению. Процесс иллюстрирования литературного произведения требует от ребенка логического мышления, анализа сюжета и умения передать его визуально. Он вынужден проанализировать текст, выделить ключевые моменты, а затем найти способ их изобразить, используя художественные средства. Это развивает не только творческие способности, но и навыки критического мышления. Более того, работа над книжной иллюстрацией требует внимательности, усидчивости и способствует расширению кругозора. Стремясь достойно изобразить персонажей и события произведения, юный художник невольно изучает историю, географию, этнографию и другие области знаний, глубоко погружаясь в контекст книги. Он изучает одежду героев, быт того времени, ландшафты, стараясь передать атмосферу истории максимально точно и живо. Этот процесс

непрерывного обучения и поиска информации способствует развитию эрудиции и любознательности.

Современные возможности книжной графики позволяют ребятам создавать собственные уникальные книги – книжки-картинки, книжки-гармошки, экспериментировать с формами и техниками, развивая фантазию и воображение. Этот интерактивный подход превращает процесс творчества в увлекательное и познавательное приключение, где ребенок является не только потребителем художественных произведений, но и их создателем.

Современные образовательные программы в художественных и общеобразовательных школах активно включают изучение книжной графики, понимая важность этого направления для всестороннего развития личности.

Выразительные средства книжной графики позволяют передать целый спектр человеческих эмоций, от радости и любви до печали и страха. Художники умело используют цвет, линию, композицию, чтобы создать запоминающиеся и глубокие образы, заставляющие читателя переживать события книги вместе с героями. Универсальность и доступность графических техник делает их идеальным инструментом для самовыражения, позволяя художникам быстро и легко запечатлевать свои мысли и впечатления на бумаге. Благодаря этому, книжная графика остается одним из самых живых и динамичных видов искусства, постоянно развиваясь и обогащаясь новыми техническими и художественными приемами. А ее роль в формировании личности и развитии творческого потенциала нельзя переоценить.

Итогом работы можно считать, что цель ВКР достигнута, а поставленные задачи выполнены. Теоретический материал, подготовленный в рамках ВКР, может служить методическим пособием для уроков ИЗО, а творческие работы – наглядным и дидактическим материалом по рисунку, композиции и истории искусств. Серия графических произведений, созданных по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека», может быть представлена на художественных выставках.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамов, Е.Б. Ритмическая структура книги. -Москва: Книга, 1974. - 94 с.
2. Адарюков, В.Я. Русский книжный знак. М.: Изд-во «Среди коллекционеров», 1921. - 92 с.
3. Альфонсов, В.А. Слова и краски: очерки из истории творческих связей поэтов и художников / В.А. Альфонсов. — Санкт-Петербург: Печатный двор им. А. М. Горького, 2006. — 320 с.
4. Анисимов, В.И. Основы и рисование печатного шрифта. Пг. 1922.- 70 с.
5. Анисимов, В.И. Графические искусства и репродукции. Пг., 1924. - 94 с.
6. Арсеньева, З. О чем говорит иллюстрация / З. Арсеньева // Библиотекарь. — 1973. № 10. — С. 30-32
7. Баженова, А.Е. Сказка в отечественной книжной графике 1960-1980-х гг. Связь иллюстрации и текста / А.Е. Баженова // Вестник Томского государственного университета. – 2017. Культурология и искусствоведение. —С. 1-6
8. Базыкин, М.С. Книжные знаки А.И. Кравченко. - «Гравюра и книга», 1924, Кн.2/3, с.32- 40, ил. Прил.: Список книжных знаков и проектов к ним, исполненных А.И.Кравченко - 33 с.
9. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. —Москва, 1979. — 444 с.
10. Безменова, К. Советская литография 1920-х годов в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Каталог выставки. //Советская графика 6. -М.: Советский художник. 1981.- 118 с.
11. Боровков, А. «Путеводитель по выставке «ИЗМы русского авангарда. Футуризм, супрематизм, конструктивизм» сайт: -URL: https://artinvestment.ru/invest/events/20110314__borovikov.html - дата обращения (04.12. 2024). Текст: электронный

12. «Война глазами художника»: сайт- URL: <https://iv-obdu.ru/vystavki/vereyskiy-voyna-glazami-khudozh/> - дата обращения (20.12.2024). Текст: электронный
13. Герчук, Ю. Я. «Советская книжная графика». М., Знание, 1986. - 124 с.
14. Герчук, Ю.Я. Художественные миры книги / Ю.Я. Герчук. —Москва, 1989. — 238 с.
15. Герчук, Ю. Я. «Русское книжное искусство на переломе времён (1918–1923)» // Проблемы истории, филологии, культуры. 2008. №22. – 657 с.
16. Герчук, Ю. Я. «История графики и искусства книги» (2000). – 320 с.
17. Глоцер, В.И. Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, заметки, рассказы, выступления / сост. В. Глоцер. — Москва: Книга, 1987. — 305 с.
18. Глуховцев Александр Ерофеевич: сайт – URL: https://гнбкбр.рф/wp-content/uploads/proects/culture/ethnos/russians/glukhovtsev_a.e..html - дата обращения (11.05.2025). Текст: электронный
19. Гончаров, А.Д. Об искусстве графики. М., 1960.- 84 с.
20. Демосфенова, Г. Л. «Как иллюстрируется книга»,// Академия художеств СССР-1961 г. – 64 с.
21. Доброскок, Н. Е. «Традиции и современные тенденции в развитии книжной иллюстрации в России» // Молодой учёный. — 2015. — №21 (101). — С. 75–80
22. Евгения Фурсикова. «Елена Базанова. Акварель и книжная графика. – «Планета музыки» Учебное пособие (2017). – 128 с.
23. Ескина, Е.В. Советская книжная иллюстрация и неофициальное искусство конца 1950-х — 1980-х гг. / Е.В. Ескина // Вестник Московского университета. – 2012. № 8. История. — С. 1-13
24. Жизнь и удивительные приключения скульптора Королькова (+ иллюстрации к роману Тихий Дон): сайт. - URL: <https://hlenka.livejournal.com/12726.html> - дата обращение (13.12.2024). Текст: электронный
25. Звонцов, В.М. «Основы понимания графики» (1963). Книга знакомит с искусством графики: станковой, книжной, журнальной и газетной, плакатом и прикладной графикой. – 72 с.

26. История иллюстрирования книг Михаила Шолохова: сайт - URL: <https://vk.com/@glorygallery-istoriya-illustrirovaniya-knig-mihaila-sholohova> – дата обращения (13.12. 2024). Текст: электронный
27. Кабачек, О.Л. Пожелания художникам, или что ценят дети в книжной графике / О.Л. Кабачек// Детская литература. — 1992. - № 11-12. —С. 48-51
28. Кайкова, А.С. «Состояние отечественной книжной иллюстрации на сегодняшний день» // Молодой учёный. — 2022. — №51 (446). — С. 620–624
29. Кибрик, Е.А. Работа и мысли художника. - М.: Искусство, 1984. - 255 с.
30. Кисин, Б.М. Графика в оформлении книги. М.; Л., 1938.- 296 с.
31. Ковтун, Е.Ф. Русская футуристическая книга. М.,1989. – 232 с.
32. Коллекция музея – Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Иллюстрации Ю. П. Реброва»: сайт- URL: <https://www.sholokhov.ru/museum/collection/arts/847/> - дата обращения (13.12.2024). Текст: электронный
33. Коллекция музея – Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Иллюстрации О.Г. Верейского»: сайт- URL: <https://sholokhov.ru/museum/collection/arts/846/> - дата обращения (20.12.2024). Текст: электронный
34. Коллекция музея – Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Иллюстрации А. Глуховцева к рассказу «Судьба человека»»: сайт- URL: <https://sholokhov.ru/museum/collection/arts/808/> - дата обращения (07.02.2025). Текст: электронный
35. Кошкина, О.Ю. «Книжная графика как коммуникация» // Символ науки. 2016. №2–3. – С. 194-198
36. Кузин, В.С. «Основы обучения изобразительному искусству в школе: Пособие для учителей» (М.: Просвещение, 1972). – 208 с.
37. Курочкина, Н.А. Знакомим с книжной графикой: Учебно-наглядное пособие / Н.А. Курочкина. — Санкт-Петербург, 2001. — 40 с.
38. Лебедев, В.В.: Живопись, графика 1920-1930-х из коллекции Русского Музея. СПб. 1994. – 48 с.

39. Работы художника Ю. Реброва: сайт - URL: <https://fantlab.ru/art1972> - дата обращения (11.05.2025). Текст: электронный.
40. Рожкова, Е.Е. «Изобразительное искусство в начальной школе: из опыта работы учителя» (М.: Просвещение, 1980). – 96 с.
41. Ростовцев, Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худ. - граф, фак-тов» (М.: Просвещение, 1980). – 251 с.
42. Смирных, Л.Л. Страницы истории советской книжной иллюстрации. 1930–1940-е гг.123. / Л.Л. Смирных // Художественное образование: история и современность: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – С. 111-123.
43. Сидоров, А.А. Русская графика в годы революции.- Печать и революция, 1922, кн.7. – 116 с.
44. Сидоров, А.А. Искусство книги. М., 1922.- 216 с.
45. Сидоров, А.А. Русская графика начала XX века.- М.: Искусство, 1969. - 250 с.
46. Слуцкий, А.И. Великая Отечественная война в архивных документах художника Александра Ерофеевича Глуховцева: сайт- URL: http://heritagemagazine.com/wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Slutsky.pdf - дата обращения (20.12.2024). Текст: электронный
47. Сурис, Б.Д. Н.А. Тырса У/Советская графика-7. - М.: Сов.художник,1983. – С. 248-265
48. Фаворский, В.А. О графике как основе книжного искусства//В кн.: Искусство книги. - М., 1961. – 112 с.
49. Фаворский, В.А. О художнике, о творчестве, о книге. М.: Молодая гвардия, 1966. Сост. Е.С. Левитин. – 128 с.
50. Федоров-Давыдов, А.А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. М.: Искусство, 1975. - 739 с.
51. Чегодаев, А.Д. Книжная и станковая графика за 15 лет. М.: Изогиз, 1933. – 126 с.

52. Чегодаев, А. Д. «Пути развития русской советской книжной графики». М., Искусство, 1955. — 434 с.

53. Чегодаев, А.Д. Страницы истории советской живописи и советской графики / А.Д. Чегодаев. — Москва, 1985. — 486 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - Иллюстрации С. Короколькова к книге М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Рисунок 2 - Иллюстрации С. Короколькова к книге М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Рисунок 3 – Иллюстрации Ю. Реброва к книге М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Рисунок 4 – Иллюстрации Ю. Реброва к книге М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Рисунок 5-7 – Иллюстрации А. Глуховцева к книге М.А. Шолохова «Судьба человека»

Рисунок 8 – Иллюстрации О. Верейского к книге М.А. Шолохова «Судьба человека»

Рисунок 9 – Иллюстрации О. Верейского к книге М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Рисунок 10 – Иллюстрации С.Трофимова к книге М.А. Шолохова «Судьба человека»

Рисунок 11 – Иллюстрации С.Трофимова к книге М.А. Шолохова «Судьба человека»

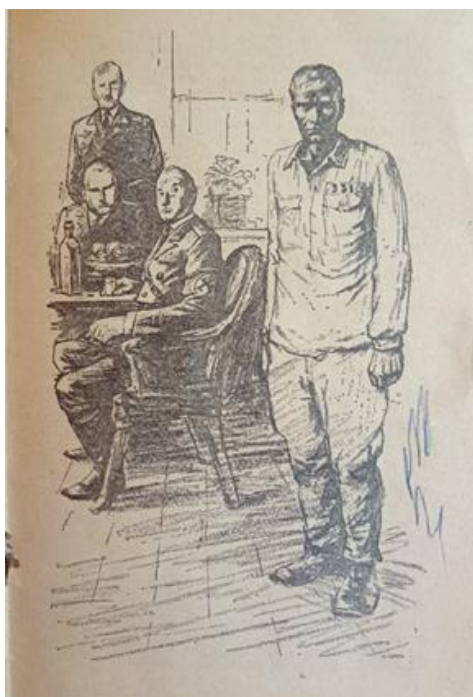

Рисунок 12 – Иллюстрации С. Трофимова к книге М.А. Шолохова «Судьба человека»

Рисунок 13 – Иллюстрации С.Трофимова к книге М.А. Шолохова «Судьба человека»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Тональные поисковые эскизы

Рисунок 1

Рисунок 2

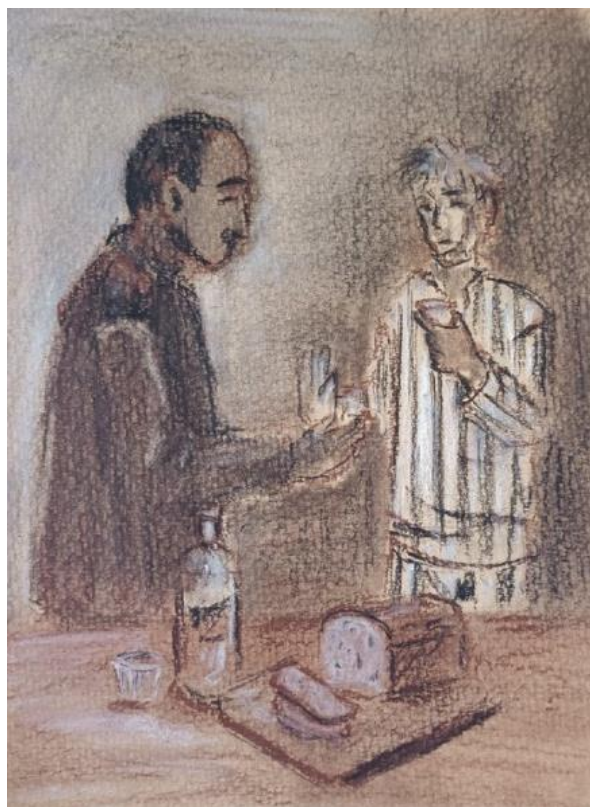

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Линейные эскизы

Рисунок 9 – Линейный эскиз

Рисунок 10 - Линейный эскиз

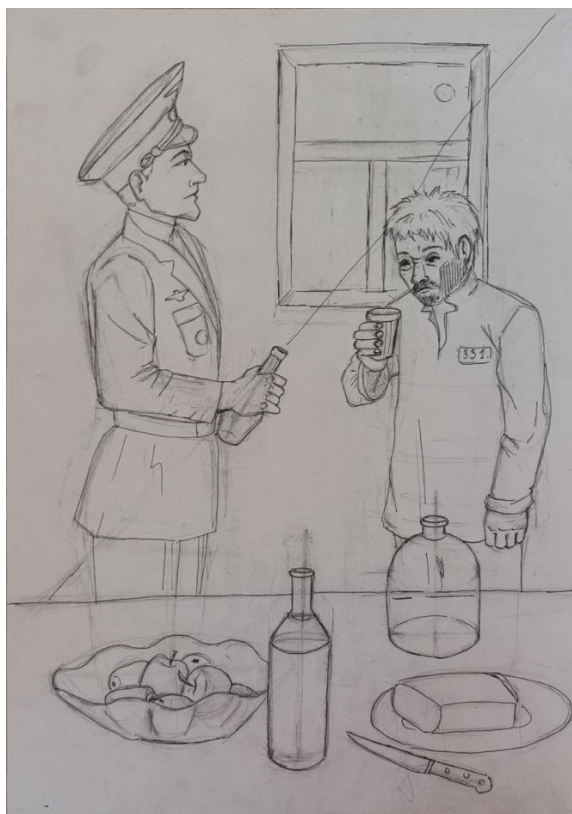

Рисунок 11 - Линейный эскиз

Рисунок 12 - Линейный эскиз

Рисунок 13 - Линейный эскиз

Этапы работы над графическими работами «Судьба человека»

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

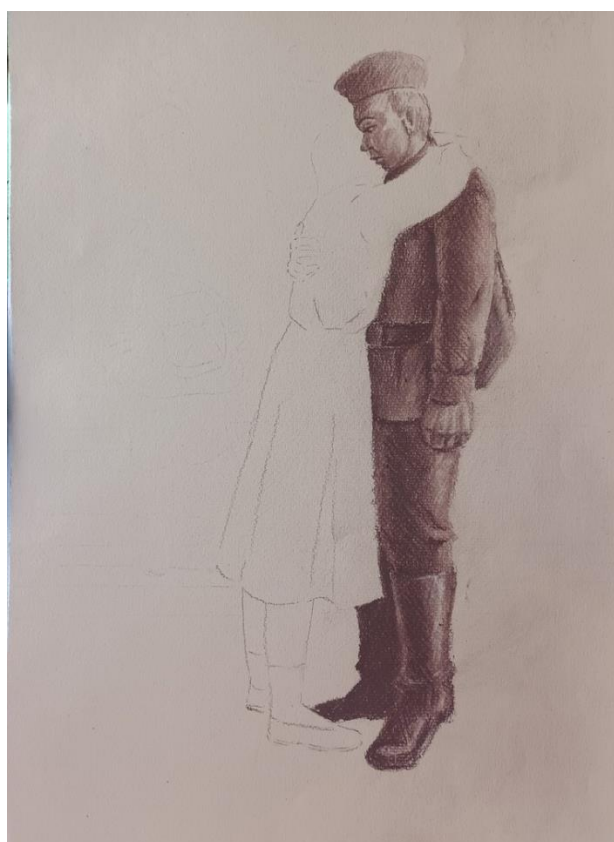

Рисунок 18

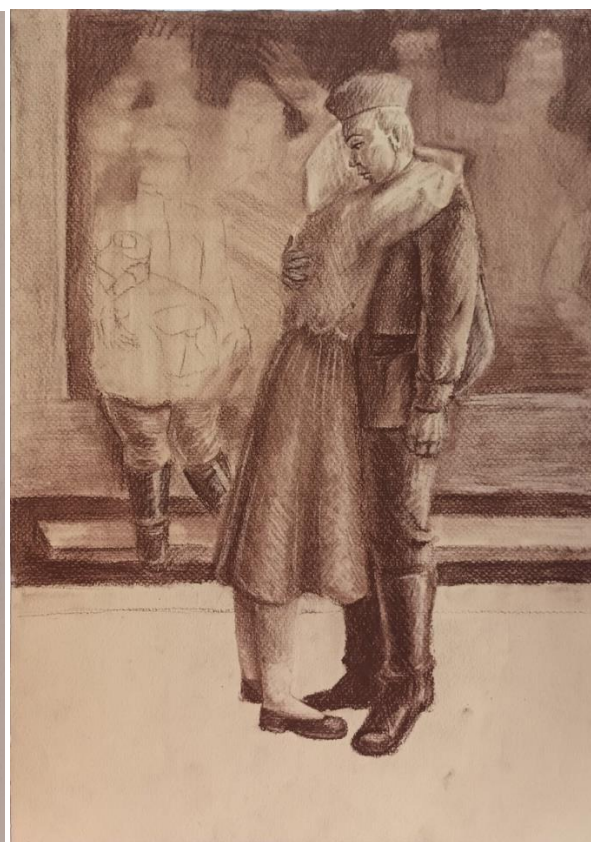

Рисунок 19

Рисунок 20

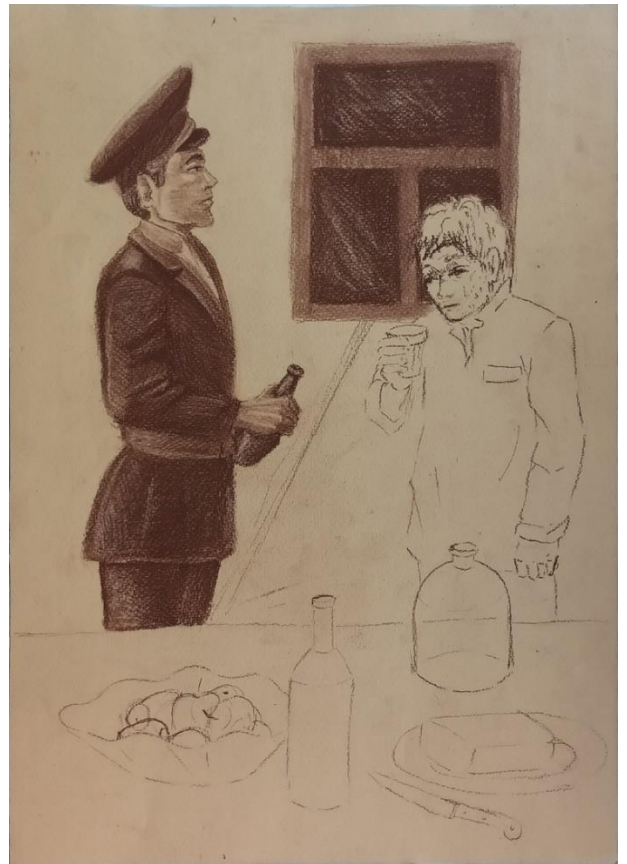

Рисунок 21

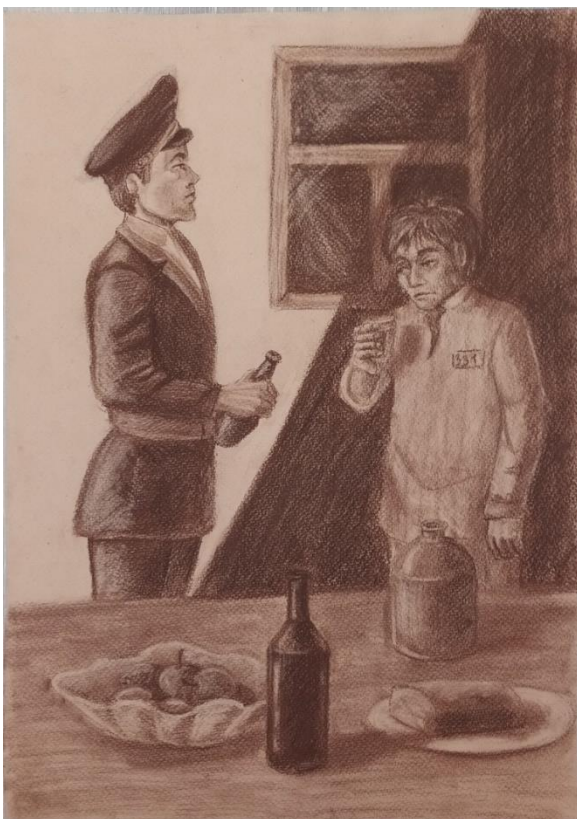

Рисунок 22

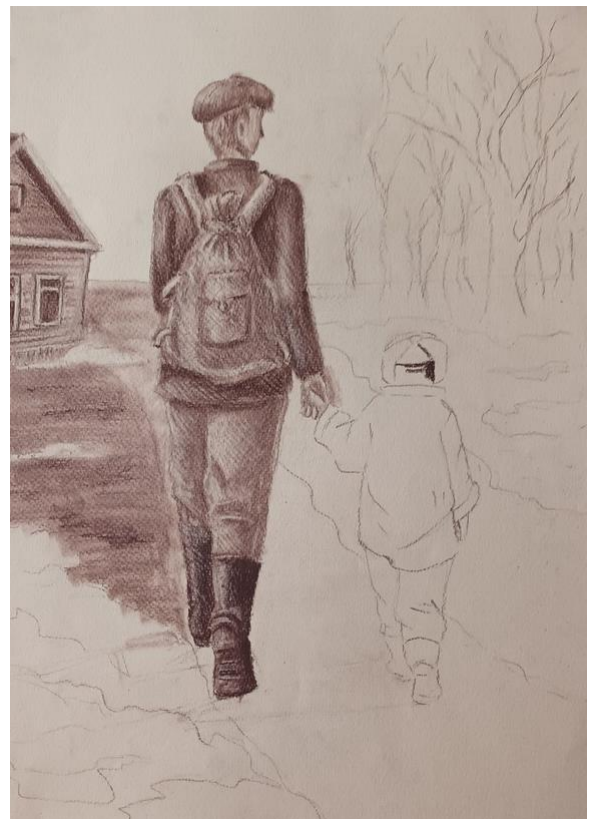

Рисунок 23

Рисунок 24

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 – Уроки в ПДШИ с. Приволжье

Рисунок 2 – Уроки в ПДШИ с. Приволжье

Рисунок 3 – Выставка работ учащихся

Рисунок 4 – Винник Алена, 10 лет

Рисунок 5 - Новоселова Виктория, 11 лет

Рисунок 6 - Базина Мария, 9 лет

Рисунок 7 - Сердюк Ника, 10 лет

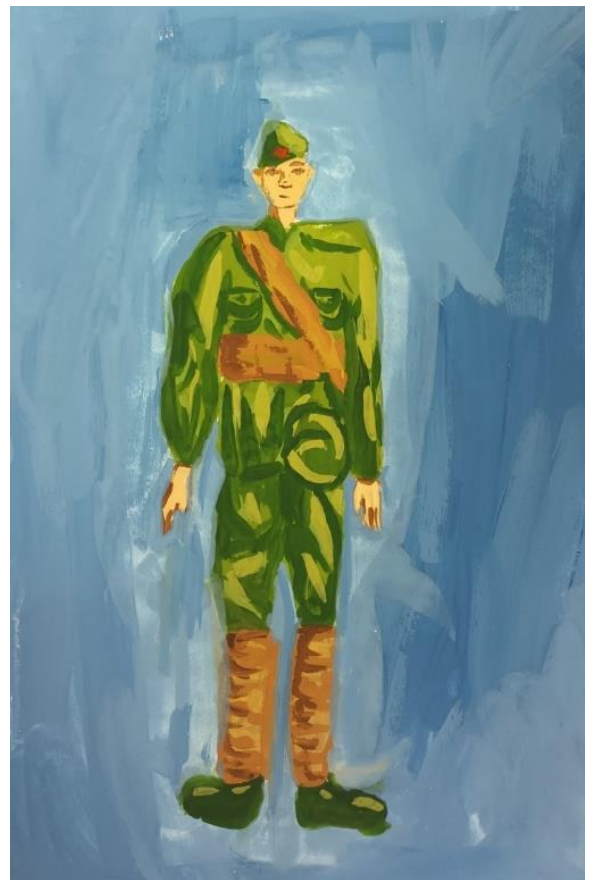

Рисунок 8 – Мыцова Милана, 8 лет

Рисунок 9 – Дерягина Амина, 9 лет

Рисунок 10 – Мыцова Милана, 8 лет

Рисунок 11 – Григорьева Юлия, 11 лет

Рисунок 12 – Ососова Анастасия, 9 лет

План-конспект урока по учебному предмету: «Рисунок»

Тема: Изучение фигуры солдата

Возраст: 9-10

Тип урока: комбинированный

Цель: Обучение рисованию фигуры солдата

Задачи: обучающая: • Учить детей рисовать фигуру человека и создавать в рисунке образ воина, правильно располагать части тела (руки от плеч, ноги от туловища), соблюдать пропорцию, величину, передавать характерные особенности костюма, позу солдата, и его оружие.

развивающая: • Закреплять умения располагать изображение на листе бумаги.

воспитывающая: • Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.

Время: 3 часа

На первом уроке изучаем построение фигуры человека

На втором уроке выполняем построение человека, добавляем солдатскую форму из примеров иллюстрации советской армии солдат, выполняем красками

На третьем уроке завершаем работу красками

Оборудование: Иллюстрации построение фигуры человека, иллюстрации солдат советских армии, бумага А4 или А3, карандаш, кисти, краски, непроливайка, палитра

Наглядные пособия: Иллюстрации построение фигуры человека, иллюстрации солдат советских армии

План урока:

- 1) Организационная часть (1 мин.)
- 2) Актуализация (10 мин.)
- 3) Практическая работа учащихся (30 мин.)
- 4) Просмотр работ (5 мин.)

5) Оценки за урок (1 мин.)

Ход урока.

1) Организационная часть.

Приветствие. Отметить отсутствующих. Проверка готовности учащихся к уроку: наличие материалов и необходимых инструментов, а так же правильность посадки учеников. Сообщить цели и задачи нового задания.

2) Актуализация.

Преподаватель: На прошлом занятии мы с вами изучали построение фигуры человека. Еще раз вам напоминаю, что рост взрослого человека составляет 8 голов, локти и талия находится на 3 голове, бедра на 4 голова, рука с кистями заканчивается на 5 голове, колени у нас на 6 голове, как показано у нас на рисунке.

А теперь рисуем ту же фигуру, прорисовываем лицо и добавляем ему солдатскую одежду, как показано на картинке (раздаю всем иллюстрации советских армии солдат).

3) Практическая работа учащихся

Учащиеся приступают к выполнению задания.

Учитель наблюдает за работой учеников, делает замечания, указывает на ошибки и способы их исправления. Если часто повторяется одна и та же ошибка, следует указать способ ее исправления, подробно объяснить материал по этому вопросу, ответить на возникшие в ходе работы вопросы.

4) Просмотр работ учащихся.

5) Оценки за урок.

Тема урока: Обложка книги, иллюстрация

Возраст: 9-10 лет

Тип урока: комбинированный

Цели урока: Научить детей создавать обложку для книги, развивать художественные навыки и креативное мышление.

Задачи: обучающие: ознакомить учащихся с основными элементами обложки книги (название, автор, иллюстрация). Научить детей использовать различные художественные материалы для создания обложки. Развить навыки композиции и цветового сочетания при создании иллюстраций.

развивающие: стимулировать креативное мышление через создание уникальных и оригинальных идей для обложки книги. Развивать пространственное мышление и визуализацию, работая над композицией и расположением элементов на странице. Поощрять самостоятельность и уверенность в своих художественных способностях, позволяя детям принимать решения о дизайне своей обложки.

воспитывающие: формировать уважение к творчеству других, поощряя обсуждение и обмен мнениями о работах одноклассников. Развивать чувство ответственности за свою работу, подчеркивая важность завершенности и аккуратности в выполнении заданий. Способствовать развитию эстетического вкуса и признательности искусства через анализ различных стилей обложек и их влияния на восприятие книги.

Время: 45 минут

Формы организации работы: ознакомление, определение, самостоятельная работа.

Методы и приемы: беседа, визуальный ряд.

Визуальный ряд: репродукции графических работ художников, личный показ преподавателя

Материалы для самостоятельной работы учащихся: мольберт, лист формата А3, простой карандаш, ластик, гуашевые краски, кисти, палитра.

План урока:

- 1) Организационный момент (1 мин.)
- 2) Актуализация знаний (15 мин.)
- 3) Практическая работа учащихся (25 мин.)
- 4) Просмотр работ (3 мин.)
- 5) Оценки за урок (1 мин.)

Ход урока:

- 1) Организационный момент.

Преподаватель: здравствуйте! Все в духе работать? Отлично!

- 2) Актуализация знаний.

Преподаватель: Давайте создадим обложку для вашей любимой книги! Расскажите, какую книгу вы недавно читали? Для обложки нам понадобится изображение главного героя или главных персонажей. Нарисуйте их, добавив подходящий фон. Не забудьте указать название книги и имя автора. После того, как закончите черновое изображение, раскрасьте его. Подробно опишите весь процесс создания обложки, начиная от выбора персонажей и фона, и заканчивая цветовой палитрой.

Объяснение последовательности выполнения.

- 3) Практическая работа учащихся.

Ученики выполняют работу поэтапно. Карандашом создают композицию и главных персонажей. После красками делают работу ярче и красочно.

Индивидуальная работа с учащимися, помощь учителя, выявление общих ошибок, их анализ. Характерные ошибки исправляем вместе с детьми в ходе работы

4) Просмотр работ.

5) Оценки за урок.

Критерии оценки учебно-творческих работ обучающихся

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» (отлично):

Ученик хорошо владеет основными приемами рисования. Самостоятельно выполняет задания по теме урока, работа выполнена аккуратно, грамотно переданы пропорции изображаемого объекта, грамотно проделана работа с колоритом изображения;

«4» (хорошо):

Ученик владеет основными приемами рисования; работа выполнена с незначительной помощью учителя, работа выполнена достаточно аккуратно, имеются небольшие ошибки по пропорциям изображаемых объектов, колориту и т.д.

«3» (удовлетворительно):

У обучающегося достаточный низкий уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью преподавателя, неаккуратно, имеются значительные ошибки в передаче пропорций, колориту и т.д.

«2» (плохо):

Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами рисования, не может самостоятельно выполнить творческие задания по теме занятия, работа выполнена крайне небрежно.